

BAM

DANCE
MOTIONUSA

Breve historia del ballet estadounidense

SUSAN YUNG

2013

BAM

SOBRE DANCEMOTION USASM

DanceMotion USASM creó este ensayo para brindar información sobre la danza estadounidense a una audiencia internacional. DanceMotion USASM es un programa de la Agencia de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, producido por la Academia de Música de Brooklyn (Brooklyn Academy of Music, BAM), para presentar la mejor danza estadounidense contemporánea en el exterior y al mismo tiempo facilitar el entendimiento mutuo. DanceMotion USASM ayuda a las embajadas americanas a asociarse con importantes

organizaciones culturales, de servicios sociales y basadas en la comunidad para crear programas de trabajo como residentes que permiten el intercambio y la participación. Además de las interacciones personales, el programa llega a una audiencia más amplia a través de una iniciativa social activa y de medios digitales, y a través de recursos educativos albergados en las bibliotecas de las embajadas y los consulados.

Visítenos en dancemotionusa.org

BAM

ACERCA DE LA AUTORA

SUSAN YUNG

Susan Yung es gerente de publicaciones en BAM. Produce programas, contenido editorial y distintos proyectos y también edita y contribuye al [Blog BAM](#). Fue editora asociada en *BAM: The Complete Works*, el extenso libro que celebra los 150 años de la institución, y contribuyó a un número de ensayos sobre artistas representativos, entre ellos Pina Bausch y Bill T. Jones. Como escritora *freelance*, dedicada a la danza y las artes visuales, escribe un blog en [Ephemeralist.com](#), y ha contribuido a numerosas publicaciones y sitios web, entre ellos *Dance Magazine*, WNET's Sunday Arts blog, *Pointe*, *Village Voice*, *Ballet-Tanz* (Berlin), *Brooklyn Rail*, y muchos otros. Yung trabajó ocho años en el comité de los Premios Bessie y ha adjudicado subsidios y premios de varias organizaciones culturales.

BAM

BREVE HISTORIA DEL BALLET ESTADOUNIDENSE

INTRODUCCIÓN

Los orígenes del ballet estadounidense tienen sus raíces en Rusia y Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra. Las primeras compañías principales de gran trascendencia que hoy día tienen importancia incluyen el [American Ballet Theatre](#), fundado en 1939 por Lucia Chase Oliver Smith; el [San Francisco Ballet](#), que en 1942 se separó de la compañía de ópera de la ciudad y pasó a ser una compañía independiente bajo la dirección de William Christensen, y el [New York City Ballet](#), fundado en 1948 por Lincoln Kirstein y George Balanchine. Durante la segunda mitad del S. XX muchas de las compañías importantes fueron fundadas por los coreógrafos y bailarines que ascendieron entre las mismas.

GEORGE BALANCHINE Y EL NEW YORK CITY BALLET

La figura más influyente en el ballet estadounidense fue [Balanchine](#) (1904-1983). Balanchine nació en Rusia y de niño estudió ballet y piano; ya para la adolescencia había comenzado a destacarse en la coreografía. En 1921 ingresó al *Ballet Mariinsky* y en 1924 abandonó Rusia para unirse a los *Ballets Russes* en París para quienes, entre otras compañías, realizó coreografías. Entre 1920 y 1930 creó varios de los ballets como *Apollo* y *Serenade*, que todavía figuran entre sus mejores creaciones y son parte del repertorio actual del *New York City Ballet*. En 1933 el empresario Lincoln Kirstein lo invitó a Nueva York para iniciar la *School of American Ballet*, donde entrenó bailarines que eventualmente conformaron el elenco. Balanchine también se destacó como coreógrafo y maestro de baile en la *Metropolitan Opera*, el *Paris Opera Ballet*, los *Ballets Russes*, en obras musicales de Broadway y películas de Hollywood. El [New York City Ballet](#) tuvo su sede en el *New York City Center* hasta que se trasladó en 1964 a la sede actual en el *Koch Theater* del *Lincoln Center*. El repertorio principal de la compañía sigue siendo la obra de Balanchine bajo la supervisión de *The Balanchine Trust*.

Muchos de los ballets de Balanchine, entre los que figuran sus obras más admiradas como [Agon](#), [Rubies](#), [Sinfonía en Tres Movimientos](#), y [Dúo Concertante](#) se basaron en mitos y cuentos, en cuya producción se utilizaban elementos mínimos y los bailarines llevaban simples mallas blancas o negras. Estas obras forjaron el sendero histórico de los ballets modernistas y abstractos debido, en parte, a la afinidad de Balanchine con la música radicalmente moderna de Igor Stravinsky. El estilo de Balanchine se caracteriza por la musicalidad, el movimiento y la invención del espacio, la

belleza y el humanismo.

En 1949 [Jerome Robbins](#), el aclamado coreógrafo estadounidense de Broadway, pasó a ser director artístico adjunto del *New York City Ballet* y creó muchos de los ballets más admirados, a menudo con un sabor teatral y de jazz, como [Fancy Free](#), [Afternoon of a Faun](#), y [West Side Story Suite](#). Tras la muerte de Balanchine, Robbins pasó a ser co-director artístico junto a [Peter Martins](#), exbailarín principal de origen danés. En 1990 Martins se convirtió en director único de la compañía y ha creado numerosos ballets, tales como [Calcium Light Night](#), nuevas obras que recogen el lenguaje clásico del repertorio esencial de la compañía. Desde 1992 el *Diamond Project* y el *New York Choreographic Institute* del *New York City Ballet* han comisionado docenas de obras de coreógrafos de ballet contemporáneo apoyando así el proceso creador. La década pasada vio surgir a [Christopher Wheeldon](#) (*Carousel*, *After the Rain*) y a [Alexei Ratmansky](#), quien dirigiera el *Bolshoi* antes de mudarse a Nueva York (*Concerto DSCH*, *Namouna*; y ahora artista en residencia del *American Ballet Theatre*), [Benjamin Millepied](#) (quien fundó el [LA Dance Project](#), y pasó a ser director artístico del *Paris Opera Ballet*), y en temporadas recientes, [Justin Peck](#), solista del *New York City Ballet*.

Las organizaciones estadounidenses de renombre, cuyos vínculos pueden trazarse al *New York City Ballet* incluyen:

- * [Dance Theater of Harlem](#) (Nueva York): fundada por Arthur Mitchell en 1969, y que tras un paréntesis, recientemente se conformara bajo Virginia Johnson.
- * [Miami City Ballet](#): fundado por Edward Villella en 1985 y dirigido ahora por Lourdes Lopez, exbailarina principal del *New York City Ballet* y también directora de *Morphoses*.
- * [Suzanne Farrell Ballet](#) (Washington, DC): desde 2001 bajo la dirección de la bailarina que fuera una de las musas legendarias de Balanchine.
- * [Pacific Northwest Ballet](#) (Seattle): ahora bajo la dirección de Peter Boal, quien asumiera el puesto tras la larga dirección de Francia Russell y Kent Stowell; reconocido además por la diversidad del repertorio y la técnica destacada.
- * [Vail International Dance Festival](#): organizado por Damian Woetzel, donde se forjan interesantes colaboraciones entre artistas de diferentes compañías y géneros.

AMERICAN BALLET THEATRE

El [American Ballet Theatre](#) se inició en 1940 como una fuente de obras nuevas y clásicas, pero evolucionó hasta los actuales ballets

BAM

principalmente teatrales que narran historias. Los grandes ballets clásicos narrativos componen la mayor parte de su repertorio: [El Lago de los Cisnes](#), [Romeo y Julieta](#), [Giselle](#) y [La Bayadère](#). Por otra parte, los coreógrafos cuyas voces distintivas han contribuido al repertorio incluyen a: Agnes de Mille, Anthony Tudor, Frederick Ashton, Twyla Tharp y Mark Morris. En temporadas recientes Alexei Ratmansky, artista en residencia, ha creado ballets de importancia para la compañía, incluida la nueva producción de [El Cascanueces](#) que se ha estado presentando en el [BAM](#) desde su estreno en 2010 y el resurgimiento de las obras condenadas de Dimitri Shostakovich, [El Arroyo Luminoso](#) y la [Trilogía](#). Aunque algunos de los miembros del elenco se formaron en la Onassis School de la compañía, muchos de los bailarines principales son luminarias nacidas en el extranjero; a diferencia del *New York City Ballet*, donde muchos ascienden a través de la *School of American Ballet*. Mikhail Baryshnikov, el bailarín estrella ruso, dirigió el American Ballet Theatre por una década. El estadounidense Kevin McKenzie ha sido su director artístico desde 1992.

VOCES FUERTES E INDEPENDIENTES

Algunos de los coreógrafos talentosos han alternado entre dirigir las compañías de ballet y trabajar independientemente en comisiones y proyectos. [Twyla Tharp](#) fundó su compañía en 1965, donde realizaba sus innovadores trabajos relajados e infundidos por el jazz y también se destacaba en la elaboración de ballets técnicamente difíciles. Tharp ha tenido gran éxito en muchos de los géneros de la danza, incluso en Broadway ([Movin' Out](#)) y en el cine, además de su celebrado trabajo con Baryshnikov en [Push Comes to Shove](#) entre otros. En los años 70 y 80 [Karole Armitage](#), exbailarina de *Merce Cunningham*, coreografió un "punk ballet" con música de *rock 'n' roll*. Su distintiva voz ha sido presenciada en Broadway y en su propia compañía, [Armitage Gone!](#), la cual conformara en Nueva York en 2006 tras regresar de una temporada en Italia.

TENDENCIAS Y COMPAÑÍAS DE RENOMBRE

Otras compañías estadounidenses de renombre incluyen:

- [San Francisco Ballet](#): Helgi Tomasson, director artístico desde 1985 que ha elaborado un repertorio diverso que incluye obras clásicas y contemporáneas, en particular las de Mark Morris y Yuri Possokhov, coreógrafo en residencia.
- [Ballet Hispánico](#): fundado por Tina Ramirez en New York, con énfasis en la coreografía de artistas hispanos como Anabelle López Ochoa.

- [Joffrey Ballet](#): fundado por Robert Joffrey en 1956 y con base actualmente en Chicago. Introdujo el estilo del danés August Bournonville a los EE. UU. y revivió los ballets de la época de Diaghilev además de crear sus propias obras.
- [Houston Ballet](#): dirigido por Stanton Welch, quien ha coreografiado innumerables ballets además de realizar el repertorio de muchos artistas contemporáneos.
- [Aspen Santa Fe Ballet](#): con sede en dos ciudades, tiene un innovador modelo de negocios así como un repertorio variado y popular.
- [Cedar Lake Contemporary Ballet](#): en Nueva York; en una década ha comisionado o adquirido una selección impresionante de ballets contemporáneos por artistas internacionales de renombre.
- [Alonzo King Lines Ballet](#): en San Francisco, ejecuta principalmente la visión moderna y atlética de King sobre el ballet.
- [Boston Ballet](#): tiene un repertorio de clásicos y contemporáneos; Jorma Elo es el coreógrafo en residencia.
- [Morphoses](#): concebida originalmente en torno a la coreografía de Christopher Wheeldon, pero en los últimos años ha tenido un artista anual en residencia.
- [Hubbard Street Dance Chicago](#): en años recientes ha avanzado hacia un repertorio ecléctico que incluye el ballet contemporáneo. Alejandro Cerrudo es coreógrafo en residencia y el ex-bailarín principal del *Joffrey Ballet*, Glenn Edgerton, es el director artístico.
- [Pennsylvania Ballet](#): fundado en 1963 por la protegida de Balanchine, Barbara Weisberger. Bajo el director artístico Roy Kaiser, la compañía ha ampliado su repertorio basado en Balanchine.
- [Washington Ballet](#): fundado por la legendaria maestra de ballet Mary Day en 1944 y actualmente bajo la dirección artística de Septime Weber.

En los últimos años en Nueva York han surgido muchas compañías de ballet más pequeñas centradas en el trabajo de un solo coreógrafo ([Pam Tanowitz Dance](#), con un enfoque muy contemporáneo) o con un repertorio tipo cámara o a escala reducida ([New York Theatre Ballet](#), fundado por Diana Byer, quien ha revivido los clásicos, incluida la obra de Tudor, y encarga nuevos ballets narrativos, por lo general breves). Otros son: [Ballet Collective](#), una colaboración de danza, arte, música y poesía que iniciara Troy Schumacher del *New York City Ballet*; [Ballet Next](#), fundado por Michele Wiles del *American Ballet Theatre*; [Ballet NY](#), conformado por Judith Fugate y Medhi Bahiri y que ejecuta un repertorio contemporáneo, y [Ballet X](#), fundado por los exbailarines principales del *Pennsylvania Ballet*, Christine Cox y Matthew Neenan.

BAM

El sólido linaje del ballet estadounidense comenzó con raíces extranjeras, pero se ha hecho valer en la historia de la danza con un sólido repertorio moderno y la diversidad de bailarines de todas las nacionalidades, así como de su propio talento nativo.

OBRAS DE CONSULTA

[Amberg, George. *Ballet in America: The Emergence of an American Art*. \[El ballet en América: el surgimiento de un arte americano\] Amberg Press, 2007 \(1923\).](#)

[Homans, Jennifer. *Apollo's Angels: A History of Ballet*. \[Los ángeles de Apolo: una historia del ballet\] Granta Books, 2010.](#)

[Jowitz, Deborah. *Jerome Robbins: His Life, His Theater, His Dance*. \[Jerome Robbins: vida, teatro y danza\] New York, Simon & Schuster, 2004](#)

[Maynard, Olga. *The American Ballet*. \[El ballet americano\] Philadelphia: Macrae Smith Company, 1959.](#)

[Reynolds, Nancy. *Repertory in Review: 40 years of the New York City Ballet*. \[Reseña del repertorio: los 40 años del New York City Ballet\] Dial Press, 1977.](#)